

<https://www.booksite.ru/localtxt/slo/var/phi/los/ophy/index.htm> (дата обращения: 20.11.2017).

2. Библер, В.С. Нравственность. Культура. Современность (Философские размышления о жизненных проблемах) / В.С. Библер. – М.: Знание, 1990. – 62 с.
3. Карлейль, Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – М.: Республика, 1994. – 417 с.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 2570-р. «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года [электронный ресурс] / М.: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ, 2014. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71182296/> (дата обращения: 20.11.2017).

УДК 75

ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ В КОМПОЗИЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА: ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ

Е.В. Быкова

Вятский государственный университет, г. Киров

Аннотация. Особенности работы над тематическим портретом в художественных вузах одна из сложных задач в преподавании, которая способствует формированию творческого образного мышления. Анализ мирового художественного наследия и творческого метода известных художников позволяет студентам найти свой индивидуальный стиль в портретном жанре, является одним из результатов творческих достижений студента. В портретной композиции выразительность образа – доминанта художественного решения, закономерность происходящих событий и всего пластического пространства.

Abstract. One of the main problem of art is formation of creative imaginative thinking by working on a genre portrait in art universities. Analysis of the world's artistic heritage and creative method by famous artists allows students to find their own individual style in the portrait genre. It is one of the results of the creative achievements of the student. The expressiveness of the image, the regularity of the events and all plastic space are dominant in portrait art.

Ключевые слова: портрет, композиция, творческая личность, тематический портрет, живопись, искусство

Key words: portrait, composition, creative personality, genre portrait, painting, art

Изучение богатого портретного наследия в мировом искусстве позволяет показать, что портрет как жанр наиболее полно отражает не только развитие

человеческого образа, но и историю его оценок, развитие общества, историю и понимание значимости личности. Виды, типы и внутрижанровые формы портрета важны не только сами по себе, сколько как элементы основных стилевых систем. Анализ композиции в рамках стилистических изменений на предметах «История искусств», «История стилей», «Анализ композиции в произведениях изобразительного искусства» дает возможность аналитически воспринимать произведения искусства и применять знания на практических занятиях творческих специальностей «Живопись», «Изобразительное искусство», «Графический дизайн». Понимание взаимосвязей между искусством прошлого и настоящего удерживает начинающего художника от пассивного копирования и помогает овладеть открытиями, которые уже сделаны, вырабатывает уважительное отношение к натуре, помогает увидеть многообразие и красоту предметного мира, прививает уважительное отношение к материалу.

Натурное восприятие и искусство его воплощения в картине – это не внешнее изображение или документальное фиксирование какого-либо эпизода, момента, интересного и выразительного, что более характерно для фотографии. Умение воплотить свои впечатления от увиденного, услышанной музыки, прочитанных стихов – это способность мыслить образами. По выражению Леонардо да Винчи «живопись – это поэзия, которую видят» [5, с. 69]. Сознание человека образно воспринимает цвет, все, что его окружает. Увиденное вызывает поток ассоциаций, чувств и побуждает к размышлению, рождению замысла идеи, образа. Известный художник Е. Е. Моисеенко отмечал, что масштаб поставленной проблемы не так важен, подлинное искусство глубоко и индивидуально: «В искусстве бывает ценно и великое событие и интимное чувство, потому, что важно видеть, над чем бьется мысль художника, какой тревогой наполнена его душа. Без того духовного напора, который дает почувствовать тайну жизни, немислима и сила воздействия» [1, с. 26]. Интерес вызывают произведения, в которых виден собственный взгляд художника на мир, событие, отношение к жизни и необычайность порой удивительных состояний природы и души человека.

Раскрывая для студентов методику ведения работы над композицией «Тематический и жанровый портрет» необходимо остановиться на главном: как рождается тема, образ, что является основным в их художественном воплощении. Портрет создается частицами из многого, что включает работа над композицией: наблюдение над окружающим миром в связи с заданной темой; выполнение набросков, зарисовок и этюдов к теме; изучение быта, характера

образов эпохи по литературным и музейным источникам (книги, костюмы, произведения искусства) – для исторического портрета.

Возникший замысел несет в себе основу сюжета и предполагает пластический строй композиции. А.Пластов отмечал: «Непрестанное наблюдение, запись, накопление, тренируя наш глаз, ведут нас вернейшей тропой к постижению внутренней сущности и строя вещей, к умению найти в жизни самое главное, самое организованное, типичное и нужное, то зерно подлинного бытия, без которого нет настоящего искусства» [6, с. 15]. Эмоциональным ключом творчества художника является характер, чувство гармонии. Характер и темперамент художника во многом определяют его индивидуальность. Индивидуальность складывается из образованности, образа мышления, внутреннего духовного мира. Особенности содержания искусства показывают специфику видения – как зеркальное отражение «Я», умение видеть мир и способность его отражать.

Интонацию портрета цветовую, тональную, ритмическую определяет характер восприятия действительности – склонность художника видеть в природе поэтическое, лирическое начало или философское или интеллектуальное. Тема в искусстве может быть заданной или свободной. На учебных занятиях задается определенная тема и ставятся задачи, которые должны решаться через пластический художественный образ. Социальное положение, семья, культурные ориентации определяют круг интересов молодого художника. Одному человеку может быть близок круг интеллигенции, другому – те люди, чья жизнь связана с морем или заботами о земле, крестьянская тема. Этим объясняется многообразие художественных решений от «Портрета художника-реставратора» до «Рыбака». Конкретная тема «Творческая личность» – возникает под влиянием непосредственного общения с писателем, актером, режиссером, художником.

Поводом для создания портрета может быть многое: интерес к личности, яркое проявление внешности человека, его одежда, характер, а также умение говорить, слушать, неожиданная поза, движение, жест. Впечатление от прочитанных стихов может раскрыть иное восприятие поэта, М.Ю. Лермонтова, А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, И.Бродского, Е.Евтушенко, понять его судьбу и внутренний мир. Открытия поэзии помогают понять как автора, так и самого себя, можно найти созвучие своему настроению, переживанию.

Толчком к рождению идеи, замысла портрета может служить какое-либо событие, факт жизни или нечто особенное, что надолго остается в памяти и не

дает покоя. Художник и педагог, руководитель творческой мастерской Академии художеств Е.Е. Моисеенко при работе над композицией всегда подчеркивал: «Для каждой картины должен быть повод. Это может быть какое-то воспоминание, внезапная тишина, запах яблони, свежескошенного июля, зрелище пыльной земли или порванной струны. И вокруг этого – размышления художника. Должна быть «изюминка», интонация, эмоциональная мелодия, которая повела бы за собой. Иначе не надо писать... Маленькая деталь – это ключ к целому» [4, с. 108].

В портрете, как и в картине любого другого жанра, важным является ясная читаемость замысла, что именно побудило художника к конкретному решению, выбору сюжета. На оригинальное, выразительное решение образа творческой личности, может вдохновить яркое впечатление от посещения концерта, спектакля, мастерской художника или мастеров народных промыслов. На этапе, когда появляются первые мысли, зарождается идея портрета, его индивидуальность.

Замысел должен читаться ясно, т.е. должно быть очевидно то, что хотел сказать автор, что его поразило. Под влиянием идеи тема получает композиционное развитие. Приступая к работе над эскизом, художник вправе использовать различные изобразительные средства. Цвет и композиционный строй передают основную мысль. Для полного раскрытия образа, его характера, переживаний или иного состояния, которое предполагает замысел, порой возникает необходимость введения мотива пейзажа, интерьера, натюрморта или таких деталей, которые бы дополнили образную характеристику, говорили бы о причастности к определенной профессии, о привязанностях и увлечениях портретируемого. Введение мотива пейзажа или интерьера в пластическое пространство портрета может усилить звучание образа, придать ему торжественность или драматичность, может настроить его на размышления или поэтическую созерцательность, ностальгию или другое состояние души. Об этом наглядно и убедительно говорят портреты В.Серова «Девушка, освещенная солнцем», «Портрет З. Юсуповой», «М. Ермоловой»; Б. Кустодиева «Купчиха за чаем», «Портрет Ф. Шаляпина»; М.Нестерова «Портрет академика И.П. Павлова», «Портрет Ольги Нестеровой»; П. Корина «Портрет М. Горького»; П. Кончаловского «Портрет В.Э.Мейерхольда», Е.Е. Моисеенко портреты А. С. Пушкина «Осень», «Вечер», «Осенняя пора»; В.Попкова «Шинель», «Осенние дожди» [3]. В работе над портретной композицией опыт больших мастеров прошлого особенно полезен. Главное, что выносит художник из освоения классического наследия, - чувство гармонии. Также

необходимо понять огромное значение того, что делает портрет убедительным и неповторимым – это правда натурального материала. Натура может обогатить образ, подсказать многое в его решении. Образцом такой работы является творчество В.Сурикова в поисках персонажей своих исторических картин. Но натура была только подсобным материалом – из нее В. Суриков брал некоторые нужные ему черты. Окончательный образ в картине создавался творчески, путем соединения подлинных портретов, литературных источников и воображения художника. В работе над картиной определился суриковский метод, в котором слились воедино: изучение источников, раскрывающих историческую достоверность события; умение отобрать из них основное; воображение художника; зрительная память и умение работать с натуры [2].

Полное раскрытие образа, его характера приводит к более сложной пластической трактовке – жанровому портрету. «Портрет Ф.Шаляпина» Б. Кустодиева – выразительный пример обращения художника к сюжетному мотиву, в котором портрет сочетается с пейзажем. Б.Кустодиев «выводит» фигуру на зимний праздничный пейзаж, тем самым рассматривая образ не изолированно, а в соединении с природой, народным гулянием, театральным представлением и ярмаркой. Портрет Ф.Шаляпина показывает, как важно удачно найти позицию, точку зрения, с которой наиболее полно раскрылся образ и характер личности портретируемого, а также замысел и душа художника.

Композиционное задание «Портрет – картина» дает возможность осмыслить и выразить жизненные впечатления, свое понимание психологического портрета, определить свою творческую позицию в искусстве. Также дает возможность обратиться к ценностям национальной культуры, которые обогащают сознание и ведут к духовному совершенству. Таким образом, содержание портрета не исчерпывается внешней характеристикой человека; в портрете переплетаются два характера – модели и художника. Желание понять подлинное совершенство искусства портрета, историю создания, композиционное развитие данного жанра приводит к освоению мирового и отечественного художественного наследия. Изучая творчество художников, предшествующих эпох, каждый берет для себя то, что так или иначе обогащает его самого. Задача педагога состоит в том, чтобы научить правильно пользоваться обширным портретным наследием и через анализ мирового наследия помочь найти индивидуальный стиль в пластическом образном решении композиции портрета-картины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочарникова, Л.А. Портрет как картина / Л.А. Бочарникова. – СПб., 1998. – 46с.
2. Васильева-Шляпина, Г.Л. Сибирские красавицы В. Сурикова: Портрет в творчестве художника / Г.Л. Васильева-Шляпина. – СПб., 2002. – 352 с.
3. Ельшанская, Г.В. Модель и образ: концепция личности в русском и живописном портрете / Г.В. Ельшанская. – М.: Современный художник, 1984. – 216с.
4. Кудреватый, М.Г. К вопросу о творческом методе Е.Е. Моисеенко / М.Г. Кудреватый // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 33. – СПб., 2015. – С. 96 – 110.
5. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. – М.: Азбука-классика, 2010. – 225 с.
6. Пластов Аркадий Александрович. 1893-1972. Каталог произведений. – М.: Художник, 1979. – 312 с.

УДК 745/749

ОРНАМЕНТ КАК ПРОДУКТ СИНТЕЗА КУЛЬТУР

С.Д. Бородина, Г.Р. Каримуллина

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. Статья посвящена исследованию природы орнамента как вида декоративно-прикладного искусства и его функциям. Исследование орнамента разных этносов выявляет в них определенные сходные черты, как конструктива, так и символики, что подтверждает наличие межкультурных связей и в этом виде искусства.

Abstract. The article is devoted to the study of the nature of ornament as a kind of arts and crafts and its functions. The study of the ornament of different ethnic groups reveals certain similar features in them, both constructive and symbolic, which confirms the existence of intercultural ties in this form of art.

Ключевые слова: орнамент, раппорт, мотив, символика, синтез культур.

Key words: ornament, rapport, motive, symbolism, synthesis of cultures.

Каждый народ имеет свою культуру, своё наследие. Их взаимоотношения с древних времен привели к тому, что искусство никогда не застывало на одном этапе, а видоизменялось и прогрессировало, обогащаясь опытом соседствующих народов, являя собой культурный синтез.